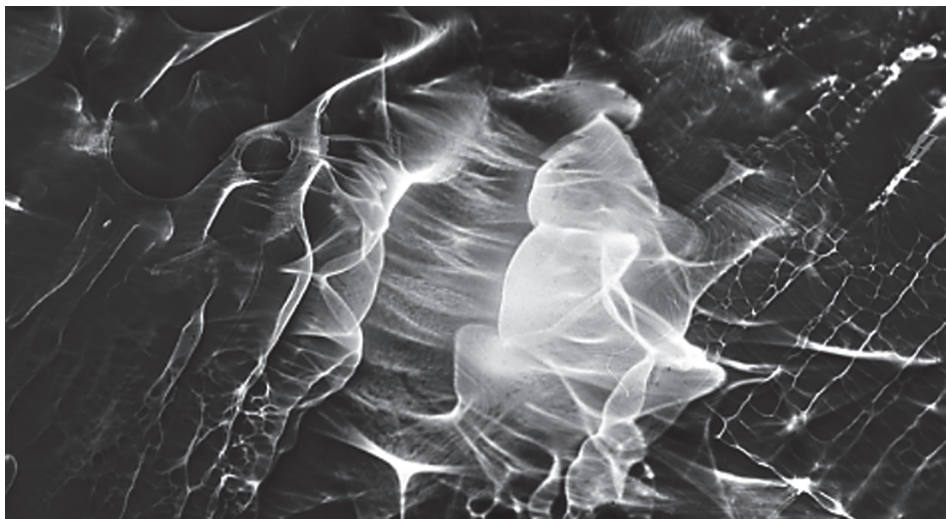

Phantogram, 2008. Kerry Laitala

12.03.17

Domingo 18:30 h

AFTERIMAGES. FILMS & PERFORMANCES DE KERRY LAITALA

Con la presencia de la autora

La cineasta de San Francisco Kerry Laitala está profundamente involucrada en el trabajo directo con el medio cinematográfico —el rodaje, el montaje y el diseño de sonido—, así como en la impresión óptica de gran parte del material, para transformarlo en gemas de celuloide de extraña resonancia.

En colaboración con CRATER-Lab, presentamos un programa doble de películas y performances, donde Laitala propone su particular exploración de creaciones pre y postcinematográficas, fantasmagorías, luminiscencias, estereoscopia 3D, efectos ópticos e investigaciones científico-mágicas, que recombina a través de piezas en distintos medios y formatos, sugiriendo al espectador, más que películas, experiencias filmicas.

Kerry Laitala:

Afterimage: A Flicker of Life, 2010, vídeo 3D, 11 min

Chromatic Frenzy, 2009, vídeo 3D, 7 min

Conjuror's Box, 2011, 35 mm, 6 min

Terra Firma, 2005, 35 mm, 8 min

Phantogram, 2008, 16 mm, 8 min

The Color Red Bleeds Blue, film performance en 16 mm, 20 min

Trip the Light Fantastic, film performance en 16 mm, 12 min

01. *Afterimage: A Flicker of Life*

Empezando con un grabado sobre madera animado de un corazón latiendo, *Afterimage: A Flicker of Life* traza una trayectoria desde Eadweard Muybridge y Etienne Jules Marey y sus estudios del siglo XIX sobre el movimiento, usando representaciones icónicas de artefactos que ellos dejaron atrás, hasta llevar al espectador al siglo XXI, usando la tecnología tridimensional. Los seres humanos están reducidos a sus gestos y movimientos dentro de un espacio, convirtiéndose en formas de puro color lumínico. *Afterimage: A Flicker of Life* emplea trazos gráficos para crear inscripciones kinestésicas que remiten al aspecto físico del trabajo sobre película. Tal como Marey y Muybridge se esforzaron por hacer el movimiento visible ante el ojo desnudo, esta acción de archivo en directo, un híbrido de 16mm a digital es un caprichoso acercamiento al imaginado movimiento humano y animal por medio de la iluminación de los rastros de su presencia. Banda sonora de Kerry Laitala y Wobbly.

02. *Chromatic Frenzy*

"Una lapidaria ducha caleidoscópica, espirógrfica, con una mezcla de imaginario óptico"

—Nick Pinkerton.

"(...) un descontrol densamente saturado de rayos solares, caleidoscópicos globos de magma, y vórtices de círculos quemados"... "imágenes incandescentes sugieren un misticismo intergaláctico, sacado del cuaderno de dibujos de Harry Smith"... "Verdaderamente, la película es casi insoportablemente exultante, incluso sin gafas. Pero con ellas, transmite un adicional e inesperado encanto, que trasciende la ingenuidad de sus posibilidades tecnológicas. Ilusiones profundas que están limitadas, en gran medida, a solo tres planos, uno justo al lado del otro y un poco por detrás, y se ruborizan contra la pantalla, dejando que todo lo frenético se vuelva templado por una sensación de simplicidad acogedora"

—Blake Williams en el cuaderno de MUBI.

03. *Conjuror's Box*

"... utiliza una amalgama de técnicas, evocando a los sombríos inicios del cine. Sinuosas abstracciones (y unos pocos objetos reconocibles) están fotografiadas directamente sobre la película paso a paso, para introducir variaciones en el tempo y poner énfasis en ciertas formaciones aleatorias, como hizo Stan Brakhage en su momento, en algunas de sus películas pintadas a mano. Los llamativos colores de estos fotogramas me hicieron preguntarme brevemente cómo se verían con las gafas Chromadepth, utilizadas para ver los trabajos de vídeo de Laitala, pero ya había en la película tanta profundidad que no valía la pena arriesgar su textura fílmica. *Conjuror's Box* es entonces aumentada con fantasiosas y sugestivas imágenes de diapositivas de linterna mágica (que es quizás lo que son) insertadas en el centro enmascarado del fotograma, mientras que en la periferia la película sigue como antes."

—Carl Martin, Film on Film Foundation

04. *Terra Firma*

"Creando un hermoso homenaje a San Francisco, la ciudad que sobrevivió al terremoto de 1906, la realizadora incorpora una serie de imágenes encontradas (de Eadweard Muybridge y otros fotógrafos) y una copia en nitrato descompuesto de la película *A Trip Down Market Street* (1906). Motivos arquitectónicos sumergen al espectador en los detalles de la sensibilidad Victoriana de la ciudad.

Fotos de cables y maquinaria subterránea llaman la atención sobre las nuevas tecnologías de transporte de esa época y sobre el material utilizado para realizar la película. Se ve Muybridge como una aparición, como precursor de la destrucción. *Terra firma* es una carta de amor emocionante que habla a los habitantes de la ciudad en todas partes."

—Madcat Women's International Film Festival

Más de 100 horas fueron necesarias para hacer la copia por contacto de la impresión de nitrato original. Fué todo hecho a mano, usando

un temporizador en el cuarto oscuro para exponer la frágil película, y transfiriéndola a película actual de 35mm. Este intento de remasterizar la impresión fue también completamente hecho a mano. Terra firma fue comisionado por el Exploratorium for the *Trip Down Market Street* 1905/2005, en su celebración del centenario al aire libre, con la colaboración de Rick Prelinger y el San Francisco Cable Car Museum.

05. *Phantogram*

Trozos estremecedores de emulsión evasiva, ligeros aerosoles refractarios encienden las profundidades de dos dimensiones para ampliar el terreno de formas ondulantes. En movimientos verticales del espacio sin marco que prueban sus límites, *Phantogram* une el fuego y la superficie, las formas hechas movimiento. Mensajes indescifrables de los muertos, un telegrama telepático capturado por la película... La refracción daltónica al rojo de los elementos explorados se expande más allá de los bordes del fotograma, usando barridos y texturas a la vez rasgada y táctiles. Centelleos que deslizan a través de la tira del celuloide, para incrustarse en la consciencia de los espectadores.

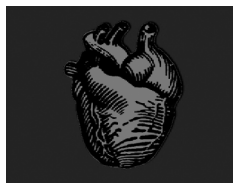
06. *The Color Red Bleeds Blue*

Dos proyectores, liberados de la cabina de proyección, están situados junto al público en la sala. Laitala proyecta *found footage* en Kodachrome de 16mm, por los dos proyectores, mientras utiliza objetos para refractar, multiplicar y transformar la imagen en la pantalla. Como ejemplo, pone prismas de cristal y discos de colores en frente de la lente del proyector para manipular la luz y la proyección en la pantalla... La audiencia ve las imágenes bailar, multiplicarse, difuminarse, mezclarse y cambiar de color en frente de sus ojos. Nunca es la misma performance, *The Color Red Bleeds Blue* es una pieza de cine expandido que juega con la ilusión óptica, las propiedades de la luz, y las propiedades de la película.

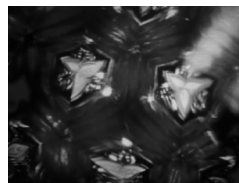
—Gina Marie Ezzone, Facets Features.

07. *Trip the Light Fantastic*

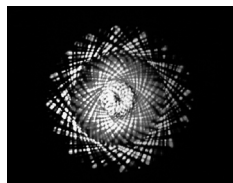
La rueda es el último símbolo del movimiento en la estasis: cada punto externo girando siempre sobre un pivote fijo, volviendo repetida y periódicamente a la misma posición. Un motivo de tiempo, de industria y de progreso, es también una clave de los mecanismos de protección de la película misma. En *Trip the Light Fantastic* los movimientos circulares establecen una danza en la pantalla. Un equilibrista de la era victoriana, en un bucle, llama la atención sobre la naturaleza precaria de la actuación en vivo. Las chispas arrojadas de una rueda de amolar recuerdan la antigua afiliación de fricción e iluminación.

01

02

03

Crater-Lab: 18.03.17 "JOURNEY INTO DARKNESS, Films & performances de Kerry Laitala II"

17. 18. y 19.03.17 "LIGHTSTRUCK: Creaciones Cinemáticas del fotograma" Workshop con Kerry Laitala

Próxima proyección:

16.03.17

Jueves 20:00h

BRUCE CONNER (I): MOVIE IN MY HEAD